Don Bergland
The Silence of Eternity

Don Bergland

The Silence of Eternity

CAC MÁLAGA
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA

18 JUNIO / 12 SEPTIEMBRE 2021
18 JUNE / 12 SEPTEMBER 2021

cacmálaga Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Francisco de la Torre Prados
Alcalde

Noelia Losada
Concejala del Área de Cultura y Deporte

Susana Martín
Directora General de Cultura

Pablo Briales
Jefe del Servicio Jurídico de Cultura

EXPOSICIÓN

??
Comisario

Almudena Ríos
Gestión Cultural y Comunicación, S. L.
Organización y Coordinación

Gonzalo Molano
Mihail E. Plesanu
Montaje

Axa Insurance. One Underwriting
Seguro

CAC MÁLAGA

José Luis Díaz
Director Gerente

Helena Juncosa
Directora Artística

Almudena Ríos
Exposiciones

Carola Marín
Almudena Ríos
Exposiciones

Pilar Díaz
Déborah Fernández
Educación y Actividades Públicas

Ester García
Cristina Peralta
Biblioteca

Sara Guerra
Alberto Ricca
Comunicación e Imagen

Gonzalo Molano
Mihail E. Plesanu
Departamento Técnico

Pilar Fernández de Molina
Magdalena Liáñez
Administración

CATÁLOGO

Patricia Bueno
Texto

Alberto Ricca
Diseño

Polisemia, S.L
Traducción

Studio Bosco Sodi
Fotografía

Imprenta J. Martínez, S. L.
Impresión

ISBN: 978-84-121348-X-X

Depósito Legal: MA XXX-2021

© de las obras de Don Bergland
© de los textos y las fotografías, sus autores
© de la edición, Gestión Cultural y Comunicación, S. L. – CAC Málaga

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento muy especial a
Don Bergland, sin cuyo apoyo, implicación y entusiasmo
esta exposición no hubiera sido posible

cacmálaga Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

C/ Alemania, s/n. 29001 Málaga
Telf.: 34 952 208 500
e-mail: cacmalaga@cacmalaga.eu
web: www.cacmalaga.eu

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra <http://www.conlicencia.com>
Tel.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

ÍNDICE | CONTENS

PRESENTACIÓN | FOREWORD 7

EL PARAÍSO INQUIETANTE 9
PATRICIA BUENO

OBRAS | WORKS 22

CURRÍCULUM | CURRICULUM 101

TEXTOS EN INGLÉS | TEXTS IN ENGLISH 108

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS

ALCALDE DE MÁLAGA

EL CENTRO DE ARTE Contemporáneo de Málaga presenta *The Silence of Eternity*, la primera exposición individual del artista canadiense Don Bergland en un museo en Europa. La muestra está compuesta por sesenta obras de diversos formatos abarcando casi diez años de trayectoria profesional, algunas de ellas, han sido realizadas expresamente para esta exposición durante el año 2020.

Don Bergland crea escenarios teatrales donde imperan los misterios de su propia filosofía, creencias y valores mediante el uso estilístico del surrealismo, la confrontación del empleo de una gama de colores suaves y vibrantes, el juego de luces y sombras junto a la importancia de la disposición y la relación de los personajes con apariencia de maniquí junto con los objetos y los símbolos.

Sus obras creadas a través de herramientas digitales, la técnica del modelado en 3D y el empleo de pigmento sobre lienzo representan una narrativa teatral donde imperan temas como el tiempo, el envejecimiento, la nostalgia, la búsqueda de la utopía y las condiciones de la ideología que inhabilitan las mentes racionales de las personas.

Una vez más, la propuesta expositiva del CAC Málaga convierte al Centro en un exponente de primer orden del arte contemporáneo con Don Bergland en una exposición única y un ejemplo del compromiso del Centro por situar a la ciudad como referente de artistas destacados en el plano nacional e internacional.

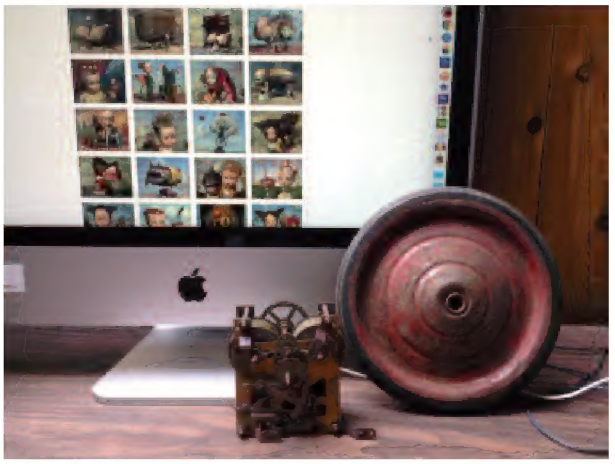
EL PARAÍSO INQUIETANTE

PATRICIA BUENO

CUANDO UN ARTISTA se nutre de lo vivencial para llevar a cabo su trabajo, contemplar su obra supone una especie de viaje iniciático a su propia realidad. *The Silence of Eternity*, como título, parece hacer referencia a un punto y final que se antoja oscuro, pero, sin embargo, demostrando que las apariencias engañan, es una suerte de apertura y amplitud, de desafío y ritmo que se fundamenta en una apelación constante a la inteligencia, desde un viaje personal introspectivo a la psiquis del artista canadiense Don Bergland (Victoria, Canadá, 1946), a través de una selección de setenta obras recientes realizadas desde 2013 a 2020.

Con más de cincuenta años de carrera, Bergland lleva a cabo un procedimiento de trabajo con el que el obtiene como resultado una obra digital que soporta una gran carga de conocimiento pictórico, y que consiste en teatralizar situaciones que acontecen entre personajes y objetos reales e irreales que conforman escenarios para la autorreflexión mediante el uso de temas existenciales. El discurrir de cada obra toca de forma sutil temas trascendentales como la identidad, las creencias y los miedos, la mitología, la religión, la temporalidad, la resiliencia, el pensamiento, la espiritualidad, la realidad o el escepticismo, desde un absoluto sentido psicológico; cuestiones del subconsciente bajo un estilo tremendamente personal al que el propio artista denomina como surrealismo teatral.

Cada obra, en síntesis, congela un pensamiento e integra al espectador en sus discursos, permitiéndole dotar de significado a las imágenes. Para el artista, el entorno en el que se desarrolla la escena es aquel en el que ubica a sus personajes, que parecen desenvolverse en un escenario, dónde elementos realistas e imaginarios interactúan para enviar complicados acertijos mentales que desafían a quien lo contempla.

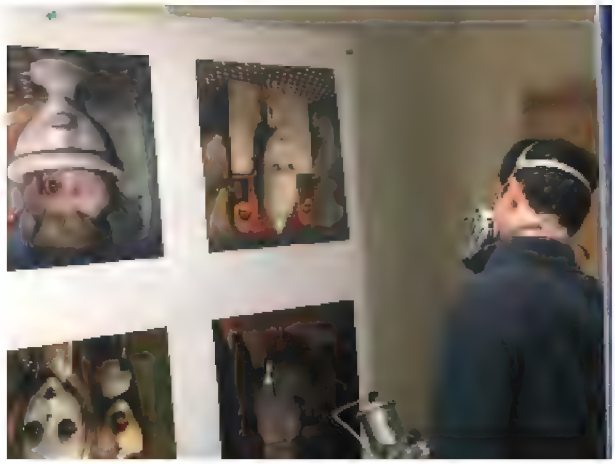


La nostalgia, envejecer, la utopía o la rareza psicológica son algunas de las preocupaciones que se materializan en estos escenarios dramáticos según confiesa el propio autor. Cuestiones existenciales que al mezclarse con su proeza plástica y compositiva se convierten en portadores de una narrativa cargada de relaciones dialécticas, símbolos y metáforas que se disponen ante unos decorados –o escenarios– que reproducen entornos tradicionales, pero con niveles de complejidad añadidos. En todas sus representaciones, como ocurre en el teatro, deja presencia para un cierto grado de realidad.

De preferencia crepuscular o monocroma, irisados, inquietantes, lánguidos y a veces, cósmicos, sus telones de fondo actúan como una escenografía que envuelve a los acontecimientos que parecen estar desarrollándose en escena, pero que, al quedar congelados, invitan a la "adivinación" del futuro.

De este modo, sus composiciones quedan abiertas a interpretaciones diferentes, funcionando como mapas direccionales que el espectador asume e interpreta, teniendo en cuenta que la simbología de los elementos presentes, en ocasiones, está cargada de significado, lo que convierte a cada obra en una ruta marcada por los conocimientos anexos al imaginario, y que se repiten, con pequeñas variaciones, en muchos de sus trabajos.

Como espectadores, la exposición toma el pulso al intelecto, haciendo que el que contempla se plantee cuánta fragilidad existe en su propia constitución mental, pues su contenido impulsa a evaluar los esfuerzos continuos de cambio, crecimiento o desarrollo. De este modo, la persona que tiene potencial y tiempo para valorar las diversas verdades en un sinfín de campos, puede refinar su particular sentido de la belleza y abordar con sensibilidad y sensatez cuestiones éticas controvertidas.



En cuanto a estos elementos que se repiten, huelga decir que se multiplica su carga significativa. Sintaxis visual, gramática imaginativa. Cada obra es un registro que queda de un viaje personal, que emana desde la experiencia psíquica del artista, pero que permea a quien lo ve.

El método de trabajo que emplea Bergland en cada obra le lleva a adoptar distintos roles con los que consigue resolver cada etapa de su proceso creativo, ya que, en la consecución final de cada pieza, se obtendrá un gran lienzo lleno de detalles, sombras y matices que han sido concebidos, compuestos, materializados, dispuestos y ejecutados por el propio artista, que encarna papeles de inventor, pintor, fotógrafo, escenógrafo, director o guionista, con lo que consigue que resultado final de cada imagen funcione como una catarsis.

Hijo de artista, comienza su carrera realizando caricaturas de gran calado que lo llevan a ganar premios desde la infancia y a contar con el reconocimiento de profesionales especializados.

En sus inicios, Bergland aborda distintas facetas del arte en busca de su propio estilo, algo a lo que consigue acercarse a partir de 1963, cuando comienza a investigar en temas relacionados con el humor negro, que le da pie al estilo personal que lleva a cabo en la actualidad.

En 1985, se sumerge en estudios de doctorado y comienza a investigar sobre el uso de herramientas informáticas en la producción artística, aunque hasta 1988, continúa cultivando la pintura tradicional. A partir de entonces, comienza a dedicarse a la docencia en la Universidad de Victoria (Canadá), donde introduce nuevas metodologías de creatividad digital.

Con este bagaje, se sumergirá en importantes proyectos en la industria digital que lo llevan a ser durante un gran periodo de tiempo director artístico de Electronic Arts, la empresa de videojuegos más importante del mundo.

Es durante su paso por esta compañía de videojuegos dónde se da cuenta de que el modelado

3D es fundamental y lo incorpora a su propio trabajo. Con ello, define su propio lenguaje plástico, en el que el mensaje está al mismo nivel que la composición y la innovación técnica, llevando a cabo una práctica que se basa en producir espacios, personajes, y objetos de mediante procesos digitales. Su maestría y grado de innovación le llevarán a viajar por todos los Estados Unidos impartiendo talleres sobre arte digital. Cuenta además en su curriculum con más de 250 exposiciones por todo el mundo, ochenta premios y su obra está en grandes colecciones.

Fabulación, subconsciente y símbolo en la búsqueda de lo esencial

Profundizar en los distintos aspectos que encierra cada obra de Don Bergland, implica involucrarse con los aspectos formales, visuales, alegóricos y técnicos, pero sin duda, su configuración despierta el sentido emocional del mismo, atrapando al público en una red de *simbología de lo trascendente* que le hace conectar con las imágenes a pesar de su apriorista inconexión.

El artista, autodenomina su *modo de hacer* como *surrealismo teatral*, un estilo creado por sí mismo que define, explora en la rareza psicológica del individuo para abordar, de forma general y con intención de juicio libre, temas existenciales como la realidad y la eternidad. Esto es fundamental para establecer un nexo indivisible con el espectador, quien bucea en su propio conocimiento y experiencia para encontrar elementos desconocidos en sus recuerdos y despertar el intelecto.

Lo cierto es que, cuando miramos una obra de arte sabiendo que quien la ha realizado apela al conocimiento del que la mira, nos enaltecemos como espectadores, estableciendo conexiones vinculantes que satisfacen nuestra inquietud, demostrándonos a nosotros mismos, que conoce-

Transition ▲
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

Oracle ▲
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

mos mucho, y que vemos más allá de la imagen. Nuestras vidas están construidas a partir de un sinfín de pensamientos, conocimientos, experiencias y ritos. Reconocerlos, entenderlos y usarlos como herramientas de gestión de autoanálisis se hace necesario para el transcurrir del día a día. El acto generoso de Bergland al desnudar su mente infunda anhelos de saber, despierta la mirada, y estimula el entendimiento en busca de algo más que una realidad materialista siempre subjetiva. Ya lo decía Berger: "Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas[1]".

Reforzar el poder imaginativo del individuo se convierte en esta exposición en un ejercicio magistral de psicoanálisis. La consecución de silencio, escena, simbolismo y el uso magistral de las figuras retoricas visuales connotan la materialización del pensamiento que sale de las entrañas. Y es que la obra de Don Bergland está marcada por la fascinación que el artista siente por la mente humana, algo que, unido a su capacidad investigadora, lo lleva a estudiar filosofía. Este tipo de conocimiento determinará su estética marcándola por el trascender hacia un sentido suprasensible.

Surrealismo sempiterno: lo emblemático, lo mitológico y lo onírico

La obra artística de Don Bergland aborda, desde la simbología, virtudes y desafíos que son y que ofrecen un aprendizaje vital. *El Silencio de la Eternidad* parece presentarse ante nosotros como un acto reflejo a la vez que introspectivo, y que mucho tiene que ver con los mecanismos emocionales del subconsciente. Sus composiciones parecen estar creadas a partir de *pensamientos intrusivos*, como ideas o imágenes no deseados que aparecen de manera espontánea a un entorno apacible.

▲ **Good Shepherd**
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

▲ **Invocation**
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

Estas ideas inesperadas, que pueden ser desagradables, atemorizantes, inquietantes u obsesivas, refuerzan su carácter súbito y feroz con los títulos que el artista otorga a las piezas, a través de los que las desconcertantes imágenes adquieren un mayor sentido y en los cuales recalaremos a lo largo de este análisis descriptivo.

La certeza de que en sus entornos creados se produce una escena cerebral dramática, como si de un escenario teatral se tratase, convierte a sus imágenes en constructos trascendentales que identificamos, pero reconocemos con esa disposición o interrelación, creada a partir de la vinculación de elementos realistas e imaginarios interactúan que envía complicados acertijos mentales que desafían la mirada y el intelecto.

Vincular lo obvio y lo absurdo no es una cuestión aislada. Son muchos los autores, plásticos, cinematográficos y literarios, los que han mezclado en sus representaciones visuales o descriptivas elementos discordantes con la intención de dotar a sus creaciones de un nuevo significado. Esta labor conlleva un impacto visual mayor y un nuevo carácter narrativo que incita a discernir sobre lo que puede ser y no ser, y este es un principio que está presente en la obra de Bergland.

Ya desde la antigüedad se han descrito y representado a criaturas imaginarias que se han asociado históricamente a mitologías, creencias o a terrores del subconsciente. El *Bandersnatch* de Lewis Carroll, el *Mirmecoleón* del libro de Job de la Septuaginta, que se repitió hasta la saciedad en los bestiarios medievales, o el insecto en que se convierte Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka, son algunos ejemplos de ello.

La representación de estos mundos oníricos en los que habitan monstruos ficticios, se ha visto en obras de artistas de todos los tiempos, desde los grabados de Sebastian Brant (Basilea, 1501), en sus *Fábulas de Esópo*, a Odilón Redón (Burdeos, 1840). También han teorizado sobre ello escritores como Jorge Luis Borges en su obra fantástica titulada *El libro de los seres imaginarios*, Umberto Eco en *Baudolino,* o Plinio el Viejo en *Naturalis Historia*. Sueños, deseos y miedos, que aparecen, en todos los casos como habitantes de escenarios ficticios que surgen a partir de una información real que acecha el pensamiento.

La ensoñación que deriva de los mecanismos mentales es, en esencia, una liberación de la psique. Así lo definió el surrealismo, que más que una corriente artística supuso una actitud ante la vida. Este plano distinto a la vida consciente habla de cierta tendencia existencialista por parte del autor.

En la fabulación siempre existe un reducto de realidad asumida por las propias creencias, y es una constante en la obra de Don Bergland. Este hecho, traducido a códigos semánticos y visuales han servido a cuántos artistas lo han trabajado y a mentores para intelectualizar sobre las obras de arte. También, en narrativas fantásticas, y

como muestra, rescatamos un fragmento de la novela que Remy de Gourmont publicara en 1899 *Le songe d´une femme,* en la que su protagonista, Paul, sueña una noche como entra en un invernadero lleno de plantas con aspecto humanoide y monstruoso, y que le dice: "¿No me reconoces, amor mío?, Nosotros somos esos trozos que amas y que hace solo un momento venerabas reunidos un poco aprisa, lo confieso[2]."

Lo complejo, en esencia, genera controversias iconográficas. Cuando un compendio de imágenes se combina de forma que dicha unión consigue un significado análogo, acaba por convertirse en un enigma; y así ocurre con cada una de las setenta obras que han sido seleccionadas para exposición, lo que nos sitúa ante una producción, a todas luces, compleja y desbordante.

▲ **Flight From Babylon**
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo /
Pigmented ink printing on canvas

Como si de un *jeroglífico visual* se tratase, cada trabajo busca, en perfecta comunión de la imagen con su título, una explicación conciliadora y ecléctica, en la que cada elemento que compone la imagen final se antoja como un dictamen perpetuo, condenado a la belleza de los amaneceres, atardeceres, noches consumidos o reemplazados por el hacer del mañana, las motivaciones, las creencias o el fracaso constante del ser humano.

Las imágenes de Bergland, despiertan asombro y estupefacción ante el mundo que representa. Sus títulos orientan de forma misteriosa hacia dónde se dirige su intención y los múltiples contenidos que ofrece, y brinda ciertas claves para una interpretación más clara, que otorgan parte de realidad a sus temas inquietantes, trascendentes.

De este modo, nomenclatura como *Eden, Agnus Dei, Purgatorio, El inframundo*, *Lethe*, *Devorando*,

Salvation ▲
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo /
Pigmented ink printing on canvas

Confrontación, *Señuelo*, o *Canción de cuna*, pone de manifiesto la intención del autor de relacionar sus combinaciones imaginarias con creencias globales o sus cualidades análogas, a través de una intensa reflexión metafísica, que nos es revelada mediante respuestas mecánicas sobre temas que en esencia, abordan el drama humano mediante combinaciones incómodas ejecutadas por voces discordantes, pues los tiempos cambian.

Hablamos, en este sentido, del concepto estético *uncanny valley*, un principio opuesto a la fruición que está muy presente en su trabajo, y que evalúa la aceptabilidad estética de un sujeto, aplicado, especialmente, al campo de la robótica y la animación por ordenador en 3D. Esta idea, traducida a veces como *lo siniestro*, o *lo misterioso,* aborda, en definitiva, el rechazo que nos produce el percibir una información visual inquietante producida por un efecto que existe cuando los personajes tienden a un cierto realismo, lo que nos habla de que, en definitiva, la obra de Don Bergland parte de la realidad, pero se fundamenta en alteraciones oníricas.

Ideario: objetos y sujetos de la psyché *berglandiana*

El mundo imaginario de Don Bergland es tan amplio como regular, pues, en muchas de sus obras, existen elementos que se repiten, descontextualizando y ampliando los significados de las imágenes que forman parte de un relato congelado, una fracción de tiempo o un recuerdo perdido.

Con un deleite especial por un imaginario muy afín a la cultura visual americana, Bergland incorpora, conceptos silentes que comulgan con referencias estéticas concretas o localistas, en las que sí existe –o no– intención de reseñarlo, queda permutado a un segundo renglón.

Están presentes, de algún modo, las matrioshkas rusas, –cuando nos muestra el interior del interior– *Alicia en el país de las maravillas*, el mundo daliniano, la película de Tim Burton *Big Fish* o el pintor andaluz simbolista Julio Romero de Torres.

Las constantes alusiones al mundo infantil a través de la representación de elementos del circo, la casa de muñecas, las tartas, o las alusiones a cuentos del imaginario común, contrastan con la frecuente representación de cuernos, sillas de ruedas y otros elementos de la sabiduría malévola, que nos transporta a lugares en los que habitan el dolor y el recogimiento. Sin embargo, contrarresta el impacto equilibrando las escenas con la introducción de símbolos de esperanza y poderío, de regeneración, de resurrección o de inmortalidad como la rosa, el cordero místico o el dogma divino.

Y es que son innumerables los temas trascendentales que toca este trabajo, así como la amplitud de precepciones a las que queda abierta. La pérdida de la identidad, el desabrimiento, el sacrificio y la obediencia, son otras ideas cons-

tantes en la obra de Bergland, que están presentes a través de elementos como *máscaras de desastres,* como la pestilencia o las que se usaron en el accidente nuclear de Chernóbil, corderos, rebaños, espirales, zeppelins, carne cruda o posturas y equilibrio.

Los juegos de palabras, por otra parte, tienen también su espacio, en un mundo en el que no deja de estar presente la mitología clásica –a través de la presencia de ninfas y diosas como Dafne o Cloris–, la fugacidad del tiempo, las escenas de interior, la magna arquitectura como telón de fondo, o los animales cargados de significados simbólicos históricos como la rata, emblema de la inteligencia, la astucia, la agresión, la riqueza y el carisma, todos estos, temas que han sido una constante de la pintura Barroca europea.

Al desmenuzar el universo de este artista, podemos discernir representaciones pictóricas muy afines al ideal clásico andaluz. De este modo, ampliando la interesante idea de acercar a un artista actual, canadiense y de calado internacional, al arte localista, simbólico y privativo que predomina en la obra del artista cordobés Julio Romero de Torres, resulta inevitable establecer la profunda conexión que guarda la obra de Don Bergland con estilos eminentemente andaluces cómo puedan ser el costumbrismo romántico o la teatralidad de la pintura, propia del barroco sevillano.

El uso que el artista hace del símbolo, su iconografía y la forma de componer, abren paso a telones de fondo que abrazan inquietantes escenas en el que las edificaciones, el mar, los celajes tornasol, las flores y las frutas aderezan el tema principal cargando la imagen de pequeños acontecerse que le otorga carácter de *pintura dramatúrgica.* Esto ocurre en la pintura simbólica de Julio Romero de Torres, pero también, en la pintura metafísica italiana de Giorgio de Chirico.

En los tres casos, los artistas componen escenas inquietantes en las que elevan el horizonte del suelo consiguiendo un efecto escénico que da una perspectiva muy lejana, ficticia. En cuanto a los personajes, también aparecen de forma muy similar en los tres autores: de forma frontal a cámara, cerca y en el centro del cuadro.

El carácter inquietante, la atmósfera onírica, la existencia de lugares desiertos llenos de silencio, la yuxtaposición de objetos y la imposición del inconsciente que da lugar a un sueño lúcido, muestran algunos parámetros afines que refuerzan los vínculos que existen entre la obra de todos ellos, dejando constancia de que se mueven en una realidad ilógica pero verosímil.

En su obra *En torno a las artes,* Unamuno lleva a cabo una descripción, entre otras cuestiones, del carácter inquietante que considera, está presente en el teatro y el cine, con respecto a la conformación de la imagen mental, y de cómo el excedente de información, obliga, con señales visuales la actividad de pensamiento. Define: "Cuando uno lee, primero oye y luego encarna

la imagen de aquello que se ha descrito, cuando lo reconoce el subconsciente [3]".

Así, también existen cualidades estéticas y conceptuales afines al arte de los primitivos flamencos, la pintura de los neoclásicos franceses, creencias e ideario de la cultura popular, el universo infantil, o la estética victoriana.

Pero el universo de Bergland, no sólo conecta con referentes históricos, poniendo de manifiesto, que su estética va en sintonía con las tendencias artísticas más recientes, no sólo por su metodología, sino por el propio lenguaje. Los elementos que representa en su trabajo –como el circo, la ficción o el uso de personajes amorfos–, y la forma en que lo hace –colores alegres o apagados, pero muy saturados– le acercan al movimiento *underground* del *Low-brow* y a artistas como el pintor Mark Ryden, el fotógrafo de moda Tim Walker o el cineasta Tim Burton.

También se acerca a lo *Neofantástico* en su propensión a la creación de abstracciones surrealistas o existencialistas, un género que, frente a lo fantástico, está apuntalado por las vanguardias, Freud y el psicoanálisis. El silencio atmosférico, la construcción de situaciones algo caóticas, la pérdida de control o la usencia de identidad, lo sitúan en este movimiento.

La ecléctica simbiosis y divergencia de conexiones que existe en su trabajo es, en esencia, reflejo de la gran riqueza conceptual que posee y su capacidad comunicativa, algo que se ve incrementado por su innovador método de trabajo, en el que da gran importancia a la composición. Como ya hemos referenciado a lo largo de este escrito, el artista lleva a cabo escenarios digitales a través del uso de un software de modelado en 3D, aunque el componente analógico es también fundamental para él, pues realiza los bocetos a mano.

▲ **Old Memory**
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

▲ **Eulogy**
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

◄ **The Muse**
Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo / Pigmented ink printing on canvas

Modela, y combina los volúmenes moviendo y cambiando de lugar como un escenógrafo, y cuando la composición es perfecta, genera un *render*, es decir, una captura de esa escena tridimensional, para crear una imagen bidimensional de la misma, que más tarde trabaja en un software de retoque digital, y realiza un post procesado que dará, como resultado final, una imagen más rica en cuanto a matices, sombras, volúmenes y texturas. De este proceso, resultará la imagen final que imprimirá sobre lienzo, y así se han llevado a cabo todas las piezas que componen la muestra.

The Silence of Eternity es un proyecto con el que su autor materializa un posicionamiento vital que, desde la introspección, evalúa una actualidad desconcertante, pensada con la vocación de atrapar mentes curiosas. Los elementos que integran la obra de Don Bergland se encuentran fuera de un mundo circundante y demostrable, por eso, al imbuirnos en esta exposición transitamos por un universo absurdo y doloroso, a la vez que optimista, surrealista y hermoso. La vida misma.

---

[1] John Berger. *Modos de ver*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2016, p. 8.

[2] R.A. Nye *The medical origins of fetishim*. Londres, Apter y W. Pietz, 1993, p. 26.

[3] Miguel de Unamuno, *En torno a las artes*. Madrid, Austral,1975, p. 32

OBRAS | WORKS

(pp. 22 -99)

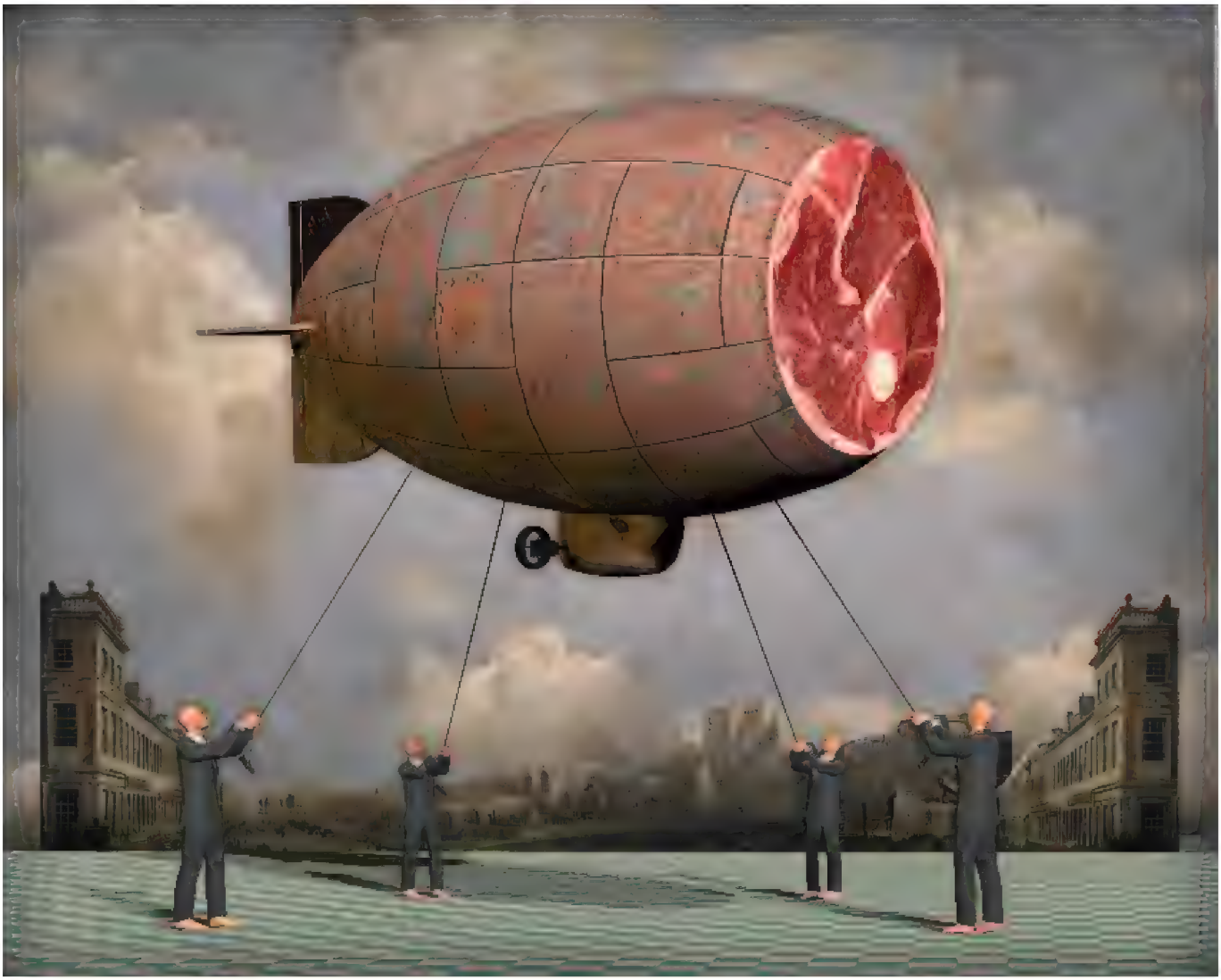
Todas las obras: Impresión con tintas pigmentadas sobre lienzo /
All the works: Pigmented ink printingon canvas

22 **UTOPIANS**, 2013 I 56 x 66 cm

AGREEMENT, 2013 I 56 x 66 cm

 AGNUS DEI, 2016 | 56 x 66 cm

HERETIC, 2016 I 56 x 66 cm



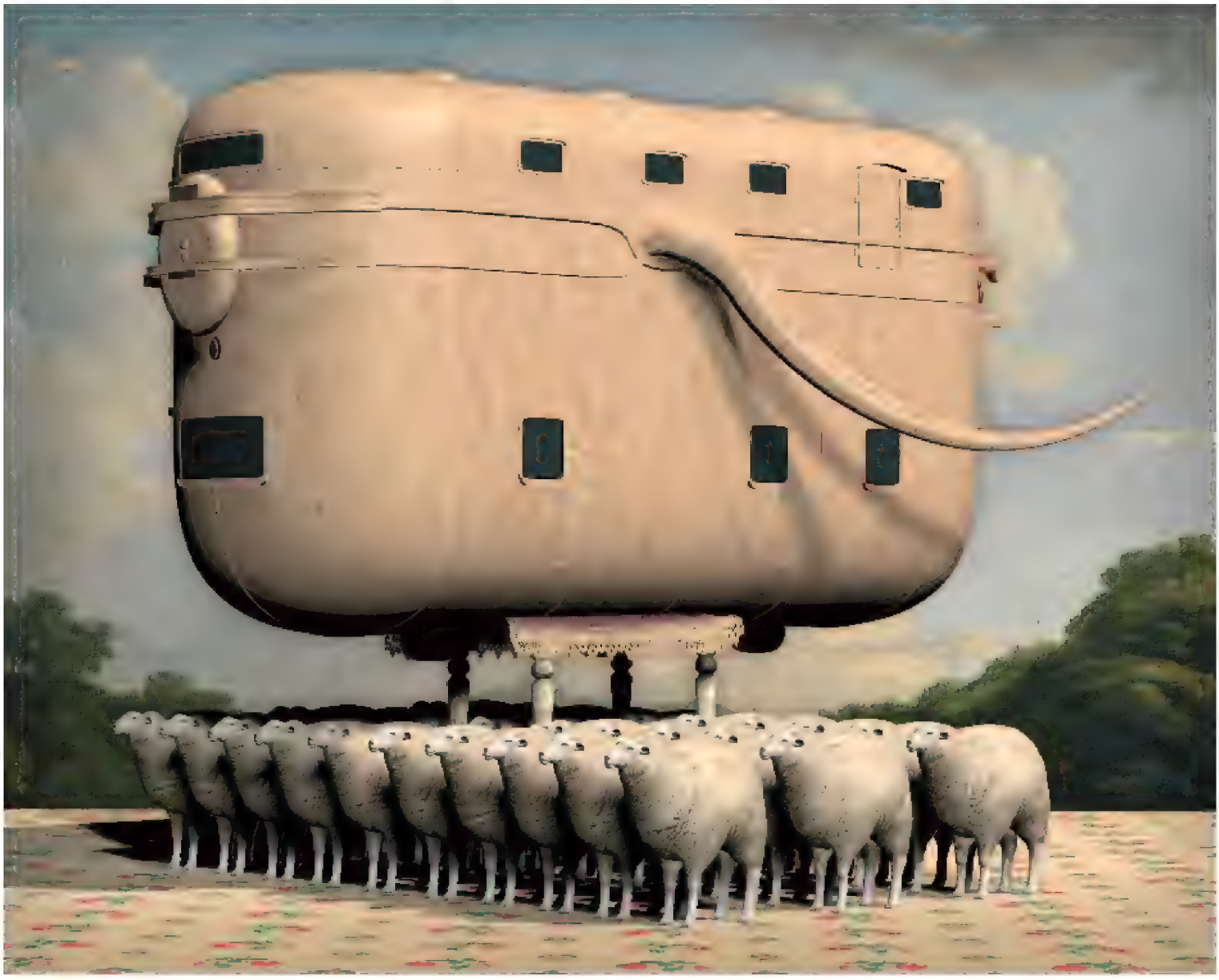
 NEWTON'S FOLLY, 2016 I 56 x 66 cm

SPINOZA, 2016 I 56 x 66 cm

28 **THE TEACHING**, 2016 I 56 x 66 cm

ENTERING PARADISE, 2016 | 56 x 66 cm

30 **BELIEF**, 2020 I 76 x 96,5 cm



32 **ANNIVERSARY**, 2016 I 56 x 66 cm

TEMPTATION, 2016 | 56 x 66 cm

 TIFFANY'S PARADOX, 2016 I 56 x 66 cm

DECOY, 2016 I 56 x 66 cm

 TRAVEL FROM BABEL, 2016 I 56 x 66 cm

CHRONOS, 2016 | 56 x 66 cm

38 **PERSUASION**, 2016 I 56 x 66 cm

CHLORIS, 2016 I 56 x 66 cm

40 **COMPROMISE**, 2020 I 76 x 96,5 cm

 DAPHNE, 2016 I 56 x 66 cm

UNION, 2016 | 56 x 66 cm

44 **DOCTRINE**, 2017 I 56 x 66 cm

CHLORINE BREEZE, 2017 | 56 x 66 cm

 UTOPIANS, 2017 I 56 x 66 cm

DEPARTURE, 2017 | 56 x 66 cm

EDEN, 2017 I 56 x 66 cm

LEAVING EDEN, 2017 | 56 x 66 cm

50 **ANTIQUE DEUCE**, 2020 I 76 x 96,5 cm

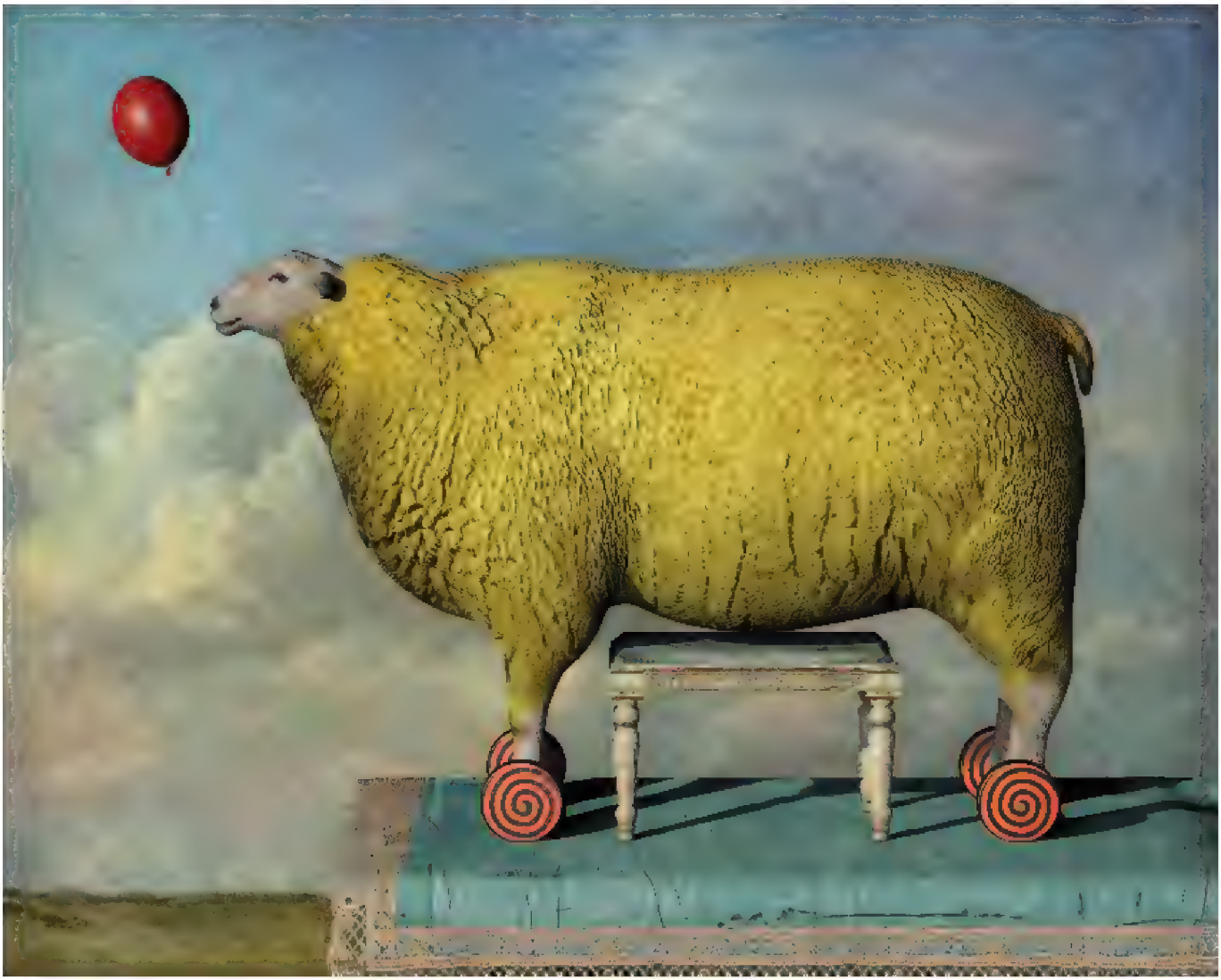
52 **SALVATION**, 2017 | 56 x 66 cm

LOSS OF FAITH, 2017 | 56 x 66 cm

 ENTERING PARADISE, 2017 | 56 x 66 cm

ENCORE, 2017 | 56 x 66 cm

56 **SONG OF OBLIVION**, 2017 I 56 x 66 cm



BAAL, 2017 | 56 x 66 cm

 LETHE, 2017 I 56 x 66 cm

EXIT, 2017 | 56 x 66 cm

60 **TEMPUS EDAX RERUM,** 2020 I 127 x 101,5 cm

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

62 **RITUAL**, 2017 I 56 x 66 cm

GRAVEN AGE, 2017 | 56 x 66 cm

EDEN, 2017 I 56 x 66 cm

DUET, 2017 | 56 x 66 cm

66 **SELF-PORTRAIT**, 2017 I 56 x 66 cm

SACRIFICE, 2017 | 56 x 66 cm

68 **MEMORY**, 2017 I 56 x 66 cm

HOMECOMING, 2017 | 56 x 66 cm

70 **THEATRUM MUNDI**, 2020 I 127 x 101,5 cm

 ETERNITY, 2017 I 56 x 66 cm

MASQUERADE, 2018 I 56 x 66 cm

74 **DELUSION**, 2019 I 56 x 66 cm

TEMPUS, 2019 | 56 x 66 cm

76 **EXILE**, 2019 I 56 x 66 cm

OFFERING, 2019 | 56 x 66 cm

78 **PONTIUS**, 2019 I 56 x 66 cm

LETHE, 2019 I 56 x 66 cm

80 **AXIOM**, 2020 I 76 x 96,5 cm

G
O
D
D

82 **STILL LIFE**, 2020 I 56 x 66 cm

MOTHER AND CHILD, 2020 | 56 x 66 cm

84 **DRYADS**, 2020 I 56 x 66 cm

MEMORY, 2020 I 56 x 66 cm

 EDAX, 2020 I 56 x 66 cm

PARADISE, 2020 I 56 x 66 cm

88 **UTOPIA**, 2020 I 56 x 66 cm

SHOWDOWN, 2020 I 56 x 66 cm

90 **REUNION**, 2020 I 127 x 101,5 cm

92 **THE SKEPTIC**, 2020 I 76 x 96,5 cm

THE SKEPTIC, 2020 | 76 x 96,5 cm

94 **LULLABY**, 2020 I 76 x 96,5 cm

ONE FOR MY MASTER, 2020 | 76 x 96,5 cm

96 **BATHSHEBA**, 2020 I 76 x 96,5 cm

GOLDEN YEARS, 2020 | 76 x 96,5 cm

98 **MARTYR**, 2020 I 127 x 101,5 cm

Don Bergland

Vancouver, Canadá 1946

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (DESDE 2006) / SOLO EXHIBITIONS (FROM 2006)

2021
The Silence of Eternity, CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga, España

2020
Solo Exhibition, Light Space, & Time Online Art Gallery, Palm Springs, California, EE. UU.

2012
Empire of Belief, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

2011
Rituals of Knowledge, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

2008
Victorious Gateway, Caladan Gallery, Beverley Massachusetts, EE. UU.

2006
Experiential Consistency, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

2005
Between Heaven and Earth, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN) / GROUP EXHIBITION (SELECTION)

2021
SCA 2021 International Juried Exhibition, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

Small Works, Big Talent, Las Laguna Art Gallery, Laguna Beach, California, EE. UU.

2020
Animals, Colors of Humanity Art Gallery, Everett, Pensilvania, EE. UU.

8th Annual All Figurative & Portrait, Contemporary Art Gallery Online (CAGO), Annapolis, Maryland, EE. UU.

SCA 52nd International Open Juried Exhibition Online, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

SCA 2020 Elected Members' Juried Exhibition Online, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

SCA 2020 Open International Online Exhibition, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

Black & White, Grey Cube Gallery, Alemania

Amazing Animals, International Juried Art Exhibition, Camelback Gallery, Scottsdale, Arizona, EE. UU.

5th Annual Artists Choice, Fusion Art Gallery, Group Exhibition, Palm Springs, California

2019
Photography & Digital Exhibition, Contemporary Art Gallery Online, Annapolis, Maryland, EE. UU.

Open Source, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

No Walls, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

51st Open International Juried Exhibition, Society of Canadian Artists (SCA), Papermill Gallery, Todmorden Mills Heritage Site, Toronto, Ontario, Canadá

2019 International Online Open, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

Text & Image, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

Animals, Colors of Humanity Art Gallery, Everett, Pensilvania, EE. UU.

2018
Face Value, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

The Figure, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

2018 Open International, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

2017

49th Open International Juried Exhibition, Society of Canadian Artists (SCA), Papermill Gallery, Todmorden Mills Museum, Toronto, Ontario, Canadá

Ugly, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

The Still Life 2017, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

Courage & Disturbance, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

F the Art World, Unarthodox Gallery, Nueva York, EE. UU.

12th Annual Members Exhibition, Los Angeles Center for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

The Figure 2017, Bauhaus Prairie Art Gallery, Newark Oklahoma, EE. UU.

Electron Salon, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE.UU.

2017 Open International, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

Play, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

Electron Salon, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

Photography & Digital Exhibition, Contemporary Art Gallery Online, Annapolis, Maryland, EE. UU.

2016

Electron Salon, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

15th Annual Summer All Media Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Electron Salon, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

On The Move, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

6th Annual "Animals" Art Competition, Light Space, & Time Online Art Gallery Florida, EE. UU.

18th Annual Contemporary Art International Juried Online Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Electron Salon, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

Skin Deep, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

18th Annual Collage, Digital & Mixed Media Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

12th Anniversary Represented Artists Exhibition, Los Angeles Center for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

Faces & Figures, Fusion Art Gallery, Group Exhibition, Palm Springs, California, EE. UU.

18th Annual Faces International Juried Online Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Electron Salon, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

2015

Artists Choice Juried Exhibition, Fusion Art Gallery, Palm Springs, California, EE.UU.

11th Anniversary Represented Artists Exhibition, Los Angeles Center for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE.UU.

17th Annual Judeo-Christian Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE.UU.

Cityscapes Online Art Competition, Light Space, & Time Online Art Gallery Florida, EE. UU.

Memory, Art Exibeo International Art Competition Magazine, Group Exhibition, EE. UU.

35th Annual Faculty Art Exhibition, A. Wilf Johns Gallery, MacLaurin Building, University of Victoria, Victoria, BC, Canadá

17th Annual All Media Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2014

Melancholy: At The Bottom of Everything, Projekt 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

4th Annual "Open" Online Art Competition, Light Space, & Time Online Art Gallery Florida, EE. UU.

16th Annual Painting, Drawing, Photography & Print Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Earthly Possessions - International Juried Exhibition, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

16th Annual Judeo-Christian Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

10 Year Anniversary Retrospective, Los Angeles Center for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE.UU.

Animal, Linus Gallery, Los Angeles (Pasedena & Long Beach), California, EE.UU.

Unity in Diversity. Works by UVic Art Educators. Faculty Exhibition. The Arts Centre at Cedar Hill, Main Gallery, Victoria, BC, Canadá

2013

Political Statement, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

Spirituality, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

September Art Salon, Los Angeles Center for Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

13th Annual Summer All Media Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Stories, Fables, Fact, and Fiction, Linus Gallery, Los Angeles (Pasadena & Long Beach), California, EE. UU.

15th Annual Collage, Digital & Mixed Media Juried Online International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Projekt 30 April Exhibition, Projekt 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

15th Annual Contemporary Art Juried Online nternational Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Syn-Optic: Merging/Emerging Art/Education, Faculty Exhibition, Legacy Art Gallery, Victoria, BC, Canadá

Hammond Digital Art Exhibition, Hammond Regional Arts Center (HRAC) & Lamar Advertising of Hammond, Hammond, Louisiana, EE. UU.

15th Annual Faces Online Juried International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2012

Projekt 30 April Exhibition, Project 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

Hyper-Real, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

Charting the Future, International Juried Exhibition, Infinity Art Gallery, EE. UU.

LACDA Eighth Anniversary Retrospective, Los Angeles Centre For Digital Art (LACDA), Los Angeles, California, EE. UU.

2012 Hammond Digital Art Exhibition, Hammond Regional Arts Center (HRAC) & Lamar Advertising of Hammond. Hammond, Louisiana, EE. UU.

Divergence: Insights Into Studio Practise, Legacy Gallery, Victoria, BC, Canadá

LACDA March Exhibition, Los Angeles Centre for Digital Art (LACDA), Los Angeles, EE. UU.

14th Annual Faces Online Juried International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Isolation, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

32th Annual Faculty Art Exhibition. A. Wilf Johns Gallery, MacLaurin Building, University of Victoria, Victoria, Canadá

2011

31th Annual Faculty Art Exhibition, A. Wilf Johns Gallery, MacLaurin Building, University of Victoria, Victoria, BC, Canadá

Visual Joy, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

12th Annual Realism Online Juried International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Projekt 30 April Exhibition, Project 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

Depth of Meaning, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

13th Annual Landscape Online Juried International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Black & White Art Expo, Infinity Art Gallery, EE. UU.

Coloring Outside the Lines: An Exploration of the impact of Outsider Art, Art Scene Today, Nueva York, EE. UU.

11th Annual Summer All Media Online Juried International Art Exhibition, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Genius is Mysterious, Projekt 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

2010

12th Annual Collage, Digital & Mixed Media Juried International Art Exhibition, Upstream Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Flow, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

International Mail Art Exhibition: In Honor and Memory of Judith A. Hoffberg, Armory Center for the Arts, Caldwell Gallery, Pasadena, California, EE. UU.

Ekphrasis Exhibition & Competition, Collaboration between Art Scene Today and Phati'tude Literary Magazine, Nueva York, EE. UU.

July Projekt 30 International Exhibition - Projekt 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

LACDA 2010 Digital Art L.A., Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles, California, EE. UU.

Teaching Hands: A Collaborative Exhibition of Future and Current Art Educators, AESA, A. Wilfred Johns Gallery, University of Victoria, Victoria, BC, Canadá

Attraction and Magnetism, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

Cityscapes, Art Scene Today, Nueva York, EE. UU.

From Darkness to Light: Rites & Rituals of Transcendence, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

12th Painting, Drawing, Photography & Print Juried Online International Art Exhibition, Upstream Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2009

Faculty Art Exhibition, McPherson Gallery, University of Victoria, Victoria, Canadá

Opening Spaces, Exposición de investigación artística paralela al Congreso Westcast 2009, A. Wilfred Johns Gallery, University of Victoria, Victoria, Canadá

Art As Research, exploración del proceso de construcción de imágenes como investigación. Paneles enmarcados múltiples en: *Opening Spaces*, exposición de investigación artística paralela al Congreso Westcast 2009, A. Wilfred Johns Gallery, University of Victoria, Victoria, Canadá

2008

The Human Condition, Caladan Gallery, Beverley Massachusetts, EE. UU.

Faculty Art Exhibition, McPherson Gallery, University of Victoria, Victoria, Canadá

Heaven and Hell, Caladan Gallery, Beverley Massachusetts, EE. UU.

Faculty Art Exhibition, 27th Annual Faculty Art Exhibition, Maltwood Gallery, University of Victoria, Victoria, Canadá

2006

2-D-2 International Exhibition, Energy Gallery, Toronto, Ontario, Canadá

2006 Spring/Summer International Exhibition, American Juried Art Salon, Dallas, Texas, EE. UU.

March Projekt Exhibition, Projekt 30 Gallery, Nueva York, EE. UU.

Look 2006, The Community Arts Council of Greater Victoria (CACGV), Victoria, Canadá

Fallout: An Exploration of the Politics of Environment, Caladan Gallery, Beverley, Massachusetts, EE. UU.

Faculty Art Exhibition, 26th Annual Faculty Art Exhibition, Maltwood Gallery, University of Victoria, Victoria, Canadá

PREMIOS / PRIZES

2021

Premio al Mérito, *Portraits*, Art Room Gallery, Falkenstein, Alemania

Premio a la mejor exposición, *Animals*, Colours of Humanity Art Gallery, Everett, Pensilvania, EE. UU.

2020

Tercer Premio, *8th Annual All Figurative & Portrait*, Contemporary Art Gallery Online (CAGO), Annapolis, Maryland, EE. UU.

Premio a la mejor exposición, *Amazing Animals*, Camelback Gallery, Scottsdale Arizona, EE. UU.

Primer Premio, *SCA 2020 Open International Online Exhibition*, Society of Canadian Artists (SCA), Toronto, Ontario, Canadá

Premio al Mérito,*Black & White*, Grey Cube Gallery, Alemania

Primer Premio, 14th Solo Art Series Competition Award , Light Space, & Time Online Art Gallery Palm Springs, California, EE. UU.

2019

Social Consciousness Award, *Photography & Digital Exhibition*, Contemporary Art Gallery Online, Annapolis, Maryland, EE. UU.

Primer Premio, *No Walls*, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

Primer Premio, *Text & Image*, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

2018

Segundo Premio, *The Figure*, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

2017

Premio a la Excelencia, *49th Open International Juried Exhibition*, Society of Canadian Artists (SCA), Papermill Gallery, Todmorden Mills Museum, Toronto, Ontario, Canada

Best of Show Award, *The Still Life 2017*, Bahaus Prairie Art Gallery, Newark, Oklahoma, EE. UU.

Primer Premio - *F the Art World* - Unarthodox Gallery, New York, EE. UU.

Honorable Mention Award, *The Figure 2017*, Bauhaus Prairie Art Gallery, Newark Oklahoma, EE. UU.

Gallery Choice Award, *Photography & Digital Exhibition* - Contemporary Art Gallery Online, Annapolis, Maryland, EE. UU.

2016

Premio al Reconocimiento, *15th Annual Summer All Media Juried Online International Art Exhibition*, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Quinto Premio, *6th Annual "Animals" Art Competition*, Light Space, & Time Online Art Gallery Florida, EE. UU.

Premio al Reconocimiento, *18th Annual Contemporary Art International Juried Online Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Special Recognition Award_*18th Annual Collage, Digital & Mixed Media Juried Online International Art Exhibition*, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2015

Segundo Premio, *Artists Choice*. Fusion Ar Gallery, Group Exhibition, Palm Springs, California. EE. UU.

Premio Mención de Honor, *Memory*. Art Exibeo International Art Competition Magazine, Group Exhibition,

Premio al mérito especial, *Cityscapes Online Art Competition*, Light Space, & Time Online Art Gallery Florida, EE. UU.

Premio al Reconocimiento - *17th Annual All Media Juried Online International Art Exhibition*, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2014

Premio al mérito especial, *4th Annual "Open" Online Art Competition*, Light Space, & Time Online Art Gallery Florida, EE. UU.

Premio al Reconocimiento, *16th Annual Painting, Drawing, Photography & Print Juried Online International Art Exhibition*, Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2013

Premio al Reconocimiento, *13th Annual Summer All Media Juried Online International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Premio Especial de Reconocimiento, *15th Annual Collage, Digital & Mixed Media Juried Online International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Tercer Premio Especial de Reconocimiento, *15th Annual Contemporary Art Juried Online International Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Premio Especial de Reconocimiento, *15th Annual Faces Online Juried International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2012

Founder's Choice Award, *Charting the Future: 2012 and Beyond*, Exposición Internacional con Jurado, Infinity Art Gallery

Premio Especial de Reconocimiento, *14th Annual Faces Online Juried International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Primer Premio, *Isolation*, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

2011

Premio Especial de Reconocimiento, *11th Annual Summer All Media Online Juried International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Best in Show Award, *Black & White Art Expo*, Exposición Internacional con Jurado, Infinity Art Gallery

Premio Especial de Reconocimiento, *13th Annual Landscape Online Juried International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

Premio Especial de Reconocimiento, *12th Annual Realism Online Juried International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2010

Premio Especial de Reconocimiento, *12th Annual Collage, Digital & Mixed Media Juried International Art Exhibition* (Jurado), Upstream People Gallery, Omaha, Nebraska, EE. UU.

2006

Mención Honoraria del Premio, *2006 Spring/Summer International Exhibition*, American Juried Art Salon, Dallas, Texas, EE. UU.

Mención Honoraria del Premio, *Look 2006*, The Community Arts Council of Greater Victoria (GACV), Victoria, BC, Canadá

2005

Primer Premio, *A Weaving of the Senses*, Caladan Gallery, Beverly Massachusetts, EE. UU.

TEXTOS EN INGLÉS | TEXTS IN ENGLISH

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS

MAYOR OF MÁLAGA

THE CENTRO DE ARTE Contemporáneo of Málaga presents *The Silence of Eternity*, the first individual exhibition of Canadian artist Don Bergland in a museum in Europe. The show comprises sixty works in different formats, spanning almost ten years of the artist's professional career; some of them were produced expressly for this exhibition in 2020.

Don Bergland creates theatrical scenarios that are cloaked in the mysteries of his own philosophy, beliefs and values and employ the stylistic potential of Surrealism, the confrontation between soft colours and vibrant colours, the play of light and shadow and the intervention of mannequin-like characters whose figures interact with the objects and symbols on display.

His works are created using digital tools, 3D modelling and the application of pigments to canvas, creating a dramatic narrative that is marked by themes such as time, nostalgia, the search for utopias and the ideological conditions that limit the rational minds of people.

Once again, CAC Málaga's proposal renders the Centre a showcase of the first order for contemporary art, with Don Bergland's unique exhibition, and places the city of Málaga at the forefront of national and international art events and spectacles.

EL PARAÍSO INQUIETANTE

PATRICIA BUENO

CUANDO UN ARTISTA he nourishes himself with the experiential to carry out his work, contemplating his work is a kind of initiatory journey to his own reality. The Silence of Eternity, as a title, seems to refer to an end that seems dark, but, nevertheless, showing that appearances can be deceiving, it is a kind of openness and breadth, of challenge and rhythm that is based on an appeal constant to intelligence, from an introspective personal journey to the psyche of Canadian artist Don Bergland (Victoria, Canada, 1946), through a selection of seventy recent works made from 2013 to 2020.

With more than fifty years of career, Bergland carries out a working procedure with which he obtains as a result a digital work that supports a great load of pictorial knowledge, and that consists of dramatizing situations that occur between real and unreal characters and objects. that make up scenarios for self-reflection through the use of existential themes.

The flow of each work subtly touches transcendental themes such as identity, beliefs and fears, mythology, religion, temporality, resilience, thought, spirituality, reality or skepticism, from an absolute psychological sense. ; questions of the subconscious under a tremendously personal style which the artist himself calls theatrical surrealism.

Each work, in short, freezes a thought and integrates the viewer in his speeches, allowing him to give meaning to the images. For the artist, the environment in which the scene takes place is one in which he places his characters, who seem to unfold on a stage, where realistic and imaginary elements interact to send complicated mental puzzles that challenge the viewer .

Nostalgia, getting old, utopia or psychological strangeness are some of the concerns that materialize in these dramatic scenarios, according to the author himself. Existential issues that, when mixed with his artistic and compositional

prowess, become bearers of a narrative loaded with dialectical relationships, symbols and metaphors that are arranged in front of sets –or scenarios– that reproduce traditional environments, but with added levels of complexity. In all his representations, as in the theater, he leaves a presence for a certain degree of reality.

Preferably twilight or monochrome, iridescent, disturbing, languid and sometimes cosmic, their backdrops act as a scenography that surrounds the events that seem to be unfolding on stage, but which, when frozen, invite the "divination" of the future.

In this way, his compositions remain open to different interpretations, functioning as directional maps that the viewer assumes and interprets, taking into account that the symbolism of the elements present, on occasions, is loaded with meaning, which makes each work a unique a route marked by the knowledge attached to the imaginary, and which are repeated, with small variations, in many of his works.

As spectators, the exhibition takes the pulse of the intellect, causing the viewer to consider how much fragility there is in his own mental constitution, since its content prompts to evaluate the continuous efforts of change, growth or development. In this way, the person who has the potential and time to appreciate the various truths in a myriad of fields can refine their particular sense of beauty and sensitively and sensibly address controversial ethical issues.

As for these recurring elements, it goes without saying that their significant load is multiplied. Visual syntax, imaginative grammar. Each work is a record that remains of a personal journey, which emanates from the artist's psychic experience, but which permeates whoever sees it.

The working method that Bergland uses in each work leads him to adopt different roles with which he manages to solve each stage of his creative process, since, in the final achievement of each piece, a large canvas full of details, shadows and nuances that have been conceived, composed, materialized, arranged and executed by the artist himself, who embodies the roles of inventor, painter, photographer, set designer, director or screenwriter, thus achieving that the final result of each image works as a catharsis.

The son of an artist, he began his career by making far-reaching caricatures that lead him to win prizes since childhood and to have the recognition of specialized professionals.

In his early days, Bergland tackled different facets of art in search of his own style, something he managed to get closer to starting in 1963, when he began to investigate issues related to black humor, which gave rise to the personal style that led to out today.

In 1985, he plunged into doctoral studies and began researching the use of computer tools in artistic production, although until 1988, he conti-

nued to cultivate traditional painting. From then on, he began to teach at the University of Victoria (Canada), where he introduced new methodologies of digital creativity.

With this background, he will immerse himself in important projects in the digital industry that lead him to be for a long period of time artistic director of Electronic Arts, the most important video game company in the world.

It is during his time at this video game company where he realizes that 3D modeling is fundamental and incorporates it into his own work. With this, he defines his own plastic language, in which the message is at the same level as composition and technical innovation, carrying out a practice that is based on producing spaces, characters, and objects through digital processes. His mastery and degree of innovation will take him to travel throughout the United States giving workshops on digital art. He also has in his curriculum with more than 250 exhibitions around the world, eighty awards and his work is in large collections.

Fable, subconscious and symbol
in search of the essential

Deepening in the different aspects that each work of Don Bergland contains, implies getting involved with the formal, visual, allegorical and technical aspects, but without a doubt, its configuration awakens the emotional sense of it, trapping the public in a network of symbolism of the transcendent that makes him connect with the images despite his a priori disconnection.

The artist calls his way of doing theatrical surrealism, a style created by himself that defines, explores the psychological rarity of the individual to address, in a general way and with the intention of free judgment, existential issues such as reality and eternity. This is essential to establish an indivisible link with the viewer, who dives into his own knowledge and experience to find unknown elements in his memories and awaken the intellect. The truth is that when we look at a work of art knowing that whoever made it appeals to the knowledge of the viewer, we exalt ourselves as spectators, establishing binding connections that satisfy our concern, showing ourselves that we know a lot, and that we see beyond the picture. Our lives are built from endless thoughts, knowledge, experiences, and rituals. Recognizing them, understanding them and using them as self-analysis management tools is necessary for the passing of day to day. Bergland's generous act in stripping his mind instills longings to know, awakens the gaze, and stimulates understanding in search of something more than an always subjective materialistic reality. Berger already said it: "What we know or what we believe affects the way we see things1".

Reinforcing the imaginative power of the individual becomes in this exhibition a masterful exer-

cise in psychoanalysis. The achievement of silence, scene, symbolism and the masterful use of visual rhetorical figures connote the materialization of the thought that comes from the entrails. And it is that the work of Don Bergland is marked by the fascination that the artist feels for the human mind, something that, together with his research capacity, leads him to study philosophy. This type of knowledge will determine his aesthetics, marking it by transcending towards a supersensible sense.

Eternal surrealism: the emblematic, the mythological and the dreamlike

Don Bergland's artistic work addresses, from the symbolism, virtues and challenges that they are and that offer vital learning. The Silence of Eternity seems to present itself to us as a reflexive as well as an introspective act, and that has a lot to do with the emotional mechanisms of the subconscious. His compositions seem to be created from intrusive thoughts, such as unwanted ideas or images that appear spontaneously to a peaceful environment.

These unexpected ideas, which can be unpleasant, frightening, disturbing or obsessive, reinforce their sudden and fierce character with the titles that the artist grants to the pieces, through which the disconcerting images acquire a greater meaning and in which we will land on throughout this descriptive analysis.

The certainty that a dramatic cerebral scene is produced in their created environments, as if it were a theatrical stage, turns their images into transcendental constructs that we identify, but recognize with that disposition or interrelation, created from the linking of elements Realistic and imaginary interact that send out complicated mental puzzles that challenge the gaze and the intellect.

Linking the obvious and the absurd is not an isolated issue. There are many authors, plastic, cinematographic and literary, those who have mixed in their visual representations or descriptions elementos discordantes con la intención de dotar a sus creaciones de un nuevo significado. Esta labor conlleva un impacto visual mayor y un nuevo carácter narrativo que incita a discernir sobre lo que puede ser y no ser, y este es un principio que está presente en la obra de Bergland.

Ya desde la antigüedad se han descrito y representado a criaturas imaginarias que se han asociado históricamente a mitologías, creencias o a terrores del subconsciente. El Bandersnatch de Lewis Carroll, el Mirmecoleón del libro de Job de la Septuaginta, que se repitió hasta la saciedad en los bestiarios medievales, o el insecto en que se convierte Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka, son algunos ejemplos de ello.

La representación de estos mundos oníricos en los que habitan monstruos ficticios, se ha visto

en obras de artistas de todos los tiempos, desde los grabados de Sebastian Brant (Basilea, 1501), en sus Fábulas de Esópo, a Odilón Redón (Burdeos, 1840).

También han teorizado sobre ello escritores como Jorge Luis Borges en su obra fantástica titulada El libro de los seres imaginarios, Umberto Eco en Baudolino, o Plinio el Viejo en Naturalis Historia. Sueños, deseos y miedos, que aparecen, en todos los casos como habitantes de escenarios ficticios que surgen a partir de una información real que acecha el pensamiento.

La ensoñación que deriva de los mecanismos mentales es, en esencia, una liberación de la psique. Así lo definió el surrealismo, que más que una corriente artística supuso una actitud ante la vida. Este plano distinto a la vida consciente habla de cierta tendencia existencialista por parte del autor.

En la fabulación siempre existe un reducto de realidad asumida por las propias creencias, y es una constante en la obra de Don Bergland. Este hecho, traducido a códigos semánticos y visuales han servido a cuántos artistas lo han trabajado y a mentores para intelectualizar sobre las obras de arte. También, en narrativas fantásticas, y como muestra, rescatamos un fragmento de la novela que Remy de Gourmont publicara en 1899 Le songe d´une femme, en la que su protagonista, Paul, sueña una noche como entra en un invernadero lleno de plantas con aspecto humanoide y monstruoso, y que le dice: "¿No me reconoces, amor mío?, Nosotros somos esos trozos que amas y que hace solo un momento venerabas reunidos un poco aprisa, lo confieso 2."

Lo complejo, en esencia, genera controversias iconográficas. Cuando un compendio de imágenes se combina de forma que dicha unión consigue un significado análogo, acaba por convertirse en un enigma; y así ocurre con cada una de las setenta obras que han sido seleccionadas para exposición, lo que nos sitúa ante una producción, a todas luces, compleja y desbordante.

Como si de un jeroglífico visual se tratase, cada trabajo busca, en perfecta comunión de la imagen con su título, una explicación conciliadora y ecléctica, en la que cada elemento que compone la imagen final se antoja como un dictamen perpetuo, condenado a la belleza de los amaneceres, atardeceres, noches consumidos o reemplazados por el hacer del mañana, las motivaciones, las creencias o el fracaso constante del ser humano.

Las imágenes de Bergland, despiertan asombro y estupefacción ante el mundo que representa. Sus títulos orientan de forma misteriosa hacia dónde se dirige su intención y los múltiples contenidos que ofrece, y brinda ciertas claves para una interpretación más clara, que otorgan parte de realidad a sus temas inquietantes, trascendentes.

De este modo, nomenclatura como Eden, Agnus Dei, Purgatorio, El inframundo, Lethe, Devorando, Confrontación, Señuelo, o Canción de cuna, pone de manifiesto la intención del autor de relacionar sus combinaciones imaginarias con creencias globales o sus cualidades análogas, a través de una intensa reflexión metafísica, que nos es revelada mediante respuestas mecánicas sobre temas que en esencia, abordan el drama humano mediante combinaciones incómodas ejecutadas por voces discordantes, pues los tiempos cambian.

Hablamos, en este sentido, del concepto estético uncanny valley, un principio opuesto a la fruición que está muy presente en su trabajo, y que evalúa la aceptabilidad estética de un sujeto, aplicado, especialmente, al campo de la robótica y la animación por ordenador en 3D. Esta idea, traducida a veces como lo siniestro, o lo misterioso, aborda, en definitiva, el rechazo que nos produce el percibir una información visual inquietante producida por un efecto que existe cuando los personajes tienden a un cierto realismo, lo que nos habla de que, en definitiva, la obra de Don Bergland parte de la realidad, pero se fundamenta en alteraciones oníricas.

Ideario: objetos y sujetos de la psyché berglandiana

El mundo imaginario de Don Bergland es tan amplio como regular, pues, en muchas de sus obras, existen elementos que se repiten, descontextualizando y ampliando los significados de las imágenes que forman parte de un relato congelado, una fracción de tiempo o un recuerdo perdiCon un deleite especial por un imaginario muy afín a la cultura visual americana, Bergland incorpora, conceptos silentes que comulgan con referencias estéticas concretas o localistas, en las que sí existe –o no– intención de reseñarlo, queda permutado a un segundo renglón.

Están presentes, de algún modo, las matrioshkas rusas, –cuando nos muestra el interior del interior– *Alicia en el país de las maravillas*, el mundo daliniano, la película de Tim Burton *Big Fish* o el pintor andaluz simbolista Julio Romero de Torres.

Las constantes alusiones al mundo infantil a través de la representación de elementos del circo, la casa de muñecas, las tartas, o las alusiones a cuentos del imaginario común, contrastan con la frecuente representación de cuernos, sillas de ruedas y otros elementos de la sabiduría malévola, que nos transporta a lugares en los que habitan el dolor y el recogimiento. Sin embargo, contrarresta el impacto equilibrando las escenas con la introducción de símbolos de esperanza y poderío, de regeneración, de resurrección o de inmortalidad como la rosa, el cordero místico o el dogma divino.

Y es que son innumerables los temas trascendentales que toca este trabajo, así como la amplitud de precepciones a las que queda abierta.

La pérdida de la identidad, el desabrimiento, el sacrificio y la obediencia, son otras ideas constantes en la obra de Bergland, que están presentes a través de elementos como *máscaras de desastres,* como la pestilencia o las que se usaron en el accidente nuclear de Chernóbil, corderos, rebaños, espirales, zeppelins, carne cruda o posturas y equilibrio.

Los juegos de palabras, por otra parte, tienen también su espacio, en un mundo en el que no deja de estar presente la mitología clásica –a través de la presencia de ninfas y diosas como Dafne o Cloris–, la fugacidad del tiempo, las escenas de interior, la magna arquitectura como telón de fondo, o los animales cargados de significados simbólicos históricos como la rata, emblema de la inteligencia, la astucia, la agresión, la riqueza y el carisma, todos estos, temas que han sido una constante de la pintura Barroca europea.

Al desmenuzar el universo de este artista, podemos discernir representaciones pictóricas muy afines al ideal clásico andaluz. De este modo, ampliando la interesante idea de acercar a un artista actual, canadiense y de calado internacional, al arte localista, simbólico y privativo que predomina en la obra del artista cordobés Julio Romero de Torres, resulta inevitable establecer la profunda conexión que guarda la obra de Don Bergland con estilos eminentemente andaluces cómo puedan ser el costumbrismo romántico o la teatralidad de la pintura, propia del barroco sevillano.

El uso que el artista hace del símbolo, su iconografía y la forma de componer, abren paso a telones de fondo que abrazan inquietantes escenas en el que las edificaciones, el mar, los celajes tornasol, las flores y las frutas aderezan el tema principal cargando la imagen de pequeños acontecerес que le otorga carácter de *pintura dramatúrgica.* Esto ocurre en la pintura simbólica de Julio Romero de Torres, pero también, en la pintura metafísica italiana de Giorgio de Chirico.

En los tres casos, los artistas componen escenas inquietantes en las que elevan el horizonte del suelo consiguiendo un efecto escénico que da una perspectiva muy lejana, ficticia. En cuanto a los personajes, también aparecen de forma muy similar en los tres autores: de forma frontal a cámara, cerca y en el centro del cuadro.

El carácter inquietante, la atmósfera onírica, la existencia de lugares desiertos llenos de silencio, la yuxtaposición de objetos y la imposición del inconsciente que da lugar a un sueño lúcido, muestran algunos parámetros afines que refuerzan los vínculos que existen entre la obra de todos ellos, dejando constancia de que se mueven en una realidad ilógica pero verosímil.

En su obra *En torno a las artes,* Unamuno lleva a cabo una descripción, entre otras cuestiones, del carácter inquietante que considera, está presente en el teatro y el cine, con respecto a la conformación de la imagen mental, y de cómo el

excedente de información, obliga, con señales visuales la actividad de pensamiento. Define: "Cuando uno lee, primero oye y luego encarna la imagen de aquello que se ha descrito, cuando lo reconoce el subconsciente[3]".

Así, también existen cualidades estéticas y conceptuales afines al arte de los primitivos flamencos, la pintura de los neoclásicos franceses, creencias e ideario de la cultura popular, el universo infantil, o la estética victoriana.

Pero el universo de Bergland, no sólo conecta con referentes históricos, poniendo de manifiesto, que su estética va en sintonía con las tendencias artísticas más recientes, no sólo por su metodología, sino por el propio lenguaje. Los elementos que representa en su trabajo –como el circo, la ficción o el uso de personajes amorfos–, y la forma en que lo hace –colores alegres o apagados, pero muy saturados– le acercan al movimiento *underground* del *Low-brow* y a artistas como el pintor Mark Ryden, el fotógrafo de moda Tim Walker o el cineasta Tim Burton.

También se acerca a lo *Neofantástico* en su propensión a la creación de abstracciones surrealistas o existencialistas, un género que, frente a lo fantástico, está apuntalado por las vanguardias, Freud y el psicoanálisis. El silencio atmosférico, la construcción de situaciones algo caóticas, la pérdida de control o la usencia de identidad, lo sitúan en este movimiento.

La ecléctica simbiosis y divergencia de conexiones que existe en su trabajo es, en esencia, reflejo de la gran riqueza conceptual que posee y su capacidad comunicativa, algo que se ve incrementado por su innovador método de trabajo, en el que da gran importancia a la composición. Como ya hemos referenciado a lo largo de este escrito, el artista lleva a cabo escenarios digitales a través del uso de un software de modelado en 3D, aunque el componente analógico es también fundamental para él, pues realiza los bocetos a mano.

Modela, y combina los volúmenes moviendo y cambiando de lugar como un escenógrafo, y cuando la composición es perfecta, genera un *render*, es decir, una captura de esa escena tridimensional, para crear una imagen bidimensional de la misma, que más tarde trabaja en un software de retoque digital, y realiza un post procesado que dará, como resultado final, una imagen más rica en cuanto a matices, sombras, volúmenes y texturas. De este proceso, resultará la imagen final que imprimirá sobre lienzo, y así se han llevado a cabo todas las piezas que componen la muestra.

The Silence of Eternity es un proyecto con el que su autor materializa un posicionamiento vital que, desde la introspección, evalúa una actualidad desconcertante, pensada con la vocación de atrapar mentes curiosas. Los elementos que integran la obra de Don Bergland se encuentran fuera de

un mundo circundante y demostrable, por eso, al imbuirnos en esta exposición transitamos por un universo absurdo y doloroso, a la vez que optimista, surrealista y hermoso. La vida misma.

[1] John Berger. *Modos de ver*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2016, p. 8.

[2] R.A. Nye *The medical origins of fetishim*. Londres, Apter y W. Pietz, 1993, p. 26.

[3] Miguel de Unamuno, *En torno a las artes*. Madrid, Austral,1975, p. 32